

Ministerul Educației Republicii Moldova
IP Centrul de Excelență în Construcții
Catedra Design Interior

Portofoliu *la Bazele Compoziției*

Elev: Grușco Cristina

Profesor: Miron Andrei

Chișinău 2016

COMPOZITIA PLASTICA

Compozitia in general, semnifica organizarea unor elemente intr-un ansamblu unitar. In toate domeniile creatiei este folosita organizarea compozitionala - are la baza elemente de limbaj si mijloace de expresie specifice (literatura, muzica, teatru, film, coregrafie, arte plastice).

Clasificarea compozitiei specifice artelor plastice se face in functie de destinatia acesteia, de principii le care stau la baza organizarii, precum si a tehnicilor si materialelor de lucru utilizate. Din aceste considerente, compozitia poate fi de doua feluri: plastica si decorativa.

Raportarea la realitate, alaturi de caracterul elementelor compozitionale si de mesajul mijloacelor de expresie continute, determina departajarea compozitiilor in alte doua categorii. Din acest punct de vedere, compozitia poate fi: figurativa si nonfigurativa. Compozitia plastica reprezinta modul de organizare a unei suprafete, a unui spatiu sau unui volum. Relatiile stabilite cu ajutorul elementelor de limbaj (puncte, linii, forme, culori sau valori) si al mijloacelor de expresie plastica (contrast, ritm, armonie, proportie, echilibru, simetrie-asimetrie, suprapunere, juxtapunere) se supun problemelor specifice artelor plastice. Intra compozitie, imaginile din natura, formele si culorile nu copiaza realitatea ci o transforma. Creatorul foloseste o noua ordine, o noua expresie, care este o noua realitate continuta intr-o expresie plastica subordonata unei teme si unui scop.

La alcatuirea compozitiei plastice se tine seama de principiile compozitionale care sunt:

- paginatia (dispunerea elementelor in spatiu plastic);
- structura (schema de ansamblu, prin care elementele sunt distribuite);
- proportia (armonia stabilita intre elemente);
- contrastul (opozitia dintre elemente: mare-mic, cald-rece, inchis-deschis);
- ritmul (repetarea voita a unui element) s.a.

Paginatia - este primul pas ce trebuie facut intr-o compozitie plastica indiferent de subiect. Punerea in pagina inseamna organizarea echilibrata si armonioasa a elementelor ce urmeaza a fi desenate si pictate. Prima miscare este sa asezam foaia sau pânza pe orizontala sau verticala, in functie de caracterul obiectelor ce compun natura statica. A doua miscare este trasarea axelor orizontale si verticale ale pânzei. Dispunem obiectele pe suport echilibrat, astfel încât compozitia sa nu cada în stânga sau în dreapta.

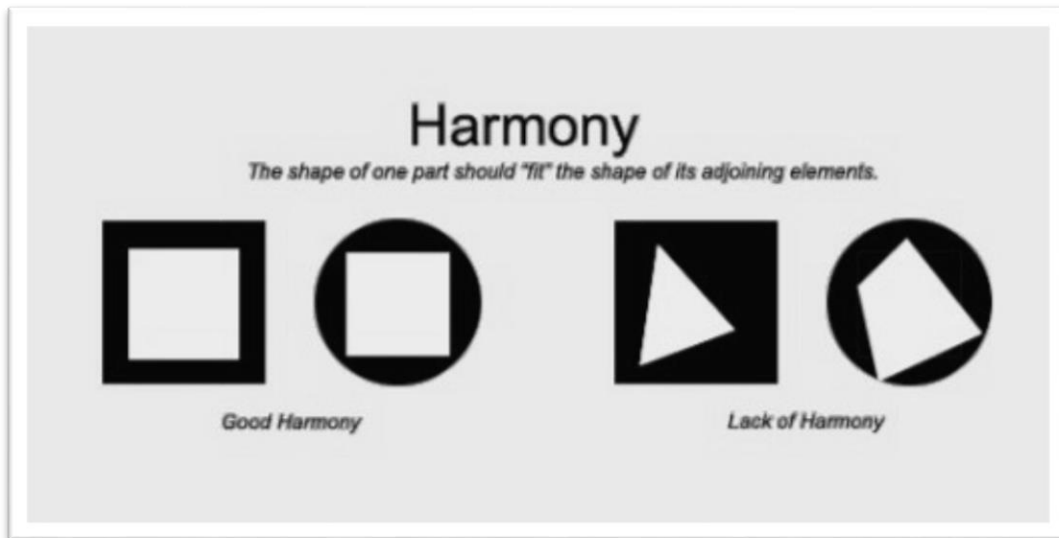
Constructia - corecta a obiectelor nu este dificila, daca invatam sa masuram. Masurarea se face cu coada pensulei cu care pictam (cu o andrea sau un creion). Aceasta va fi tinuta in pozitie verticala, cu bratul perfect intins, si având, pentru mai mare precizie, un ochi închis. Masurarea consta in corelarea dimensiunilor principale ale unui obiect, de exemplu, de câte ori intra latimea in inaltime.

Constructia presupune:

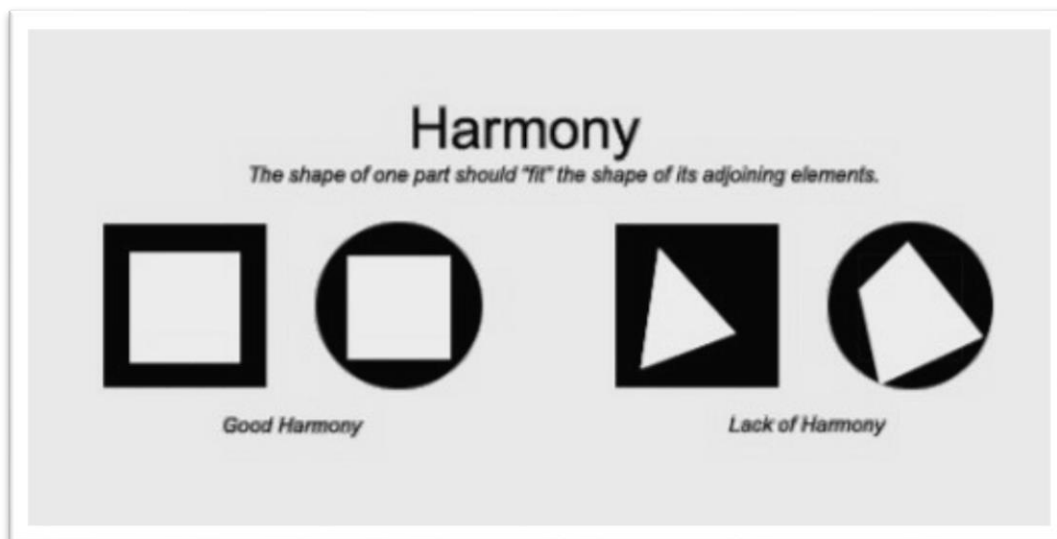
- Trasarea axei principale
- Stabilirea înaltimei si latimii maxime
- Masurarea latimilor minime si medii.

- Încadrarea într-o forma geometrizzata
- Desenarea elipselor (unde este cazul)
- Accentuarea

Proportionarea - înseamna potrivirea dimensiunilor obiectelor în raport cu suprafața suportului pe care le desenăm, dar și la marimile proprii ale obiectelor.

Armonia - consta in proportia buna creata intre elementele componente

Structura reprezinta schema compozitionala de ansamblu dupa care sunt dispuse elementele

Scheme compozitionale sunt de mai multe feluri:

a) in triunghi

> triunghiul cu varful in sus exprima masivitate ,

> triunghiul cu varful in jos exprima lipsa de stabilitate sau echilibru instabil ;

b) in spirala

> spirala exprima dinamismul maxim, si este specifica unor subiecte dinamice ;

c) In cerc

>cercul este perfectiunea , centrarea atentiei fiind dirijata spre interiorul imaginii si se potriveste unor compozitii cu subiecte din domeniul mesajelor simbolice ;

d) trapezoidala - trapezul inspira ceva solid , consistent ;

e) pe diagonala - diagonala exprima spatialitate si dinamism si se potriveste unor subiecte care exprima miscarea ;

f) pe registre orizontale / verticale - orizontala exprima stabilitate, echilibru si se potriveste pentru subiecte statice; / verticala semnifica inaltarea, ascensiunea ;

Unitatea - reprezinta calitatea compozitiei de a se constitui intr- un intreg coerent ; o compozitie este unitara daca nu se poate adauga sau scoate nimic din intreg , fara a afecta compozitia

Echilibrul - este acel raport dintre partile unei compozitii prin care contrariile se echivaleaza, iar contrastele se neutralizeaza prin complementaritate ; echilibrul se realizeaza intre parti juxtapuse : dreapta-stanga; sus-jos; gol-plin; apropiere-departare; abstract-concret; general-particular; intre valori, intre culori , volume-forme;

Expresivitatea - este acea proprietate care o face capabila sa atraga interesul, sa comunice emotii puternice, sa patrunda in sufletul privitorului ;

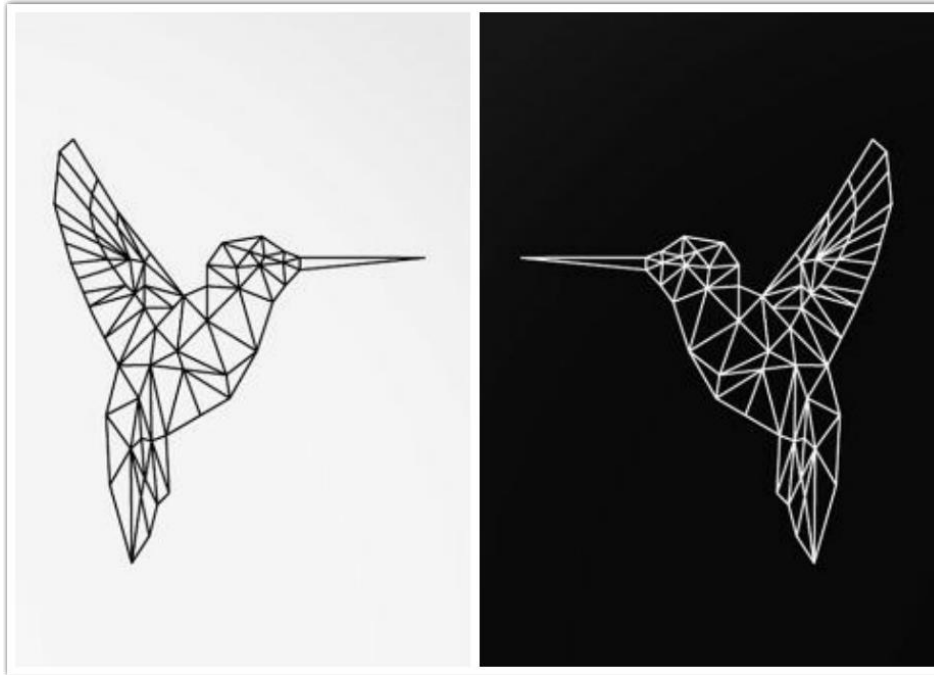
Simetria - este structura compozitionala formata din doua parti , care suprapuse , imaginar sau real , ele corespund ; este o repetitie inversata in functie de o dreapta numita axa de simetrie , o forma perfecta de echilibrare a partilor ;

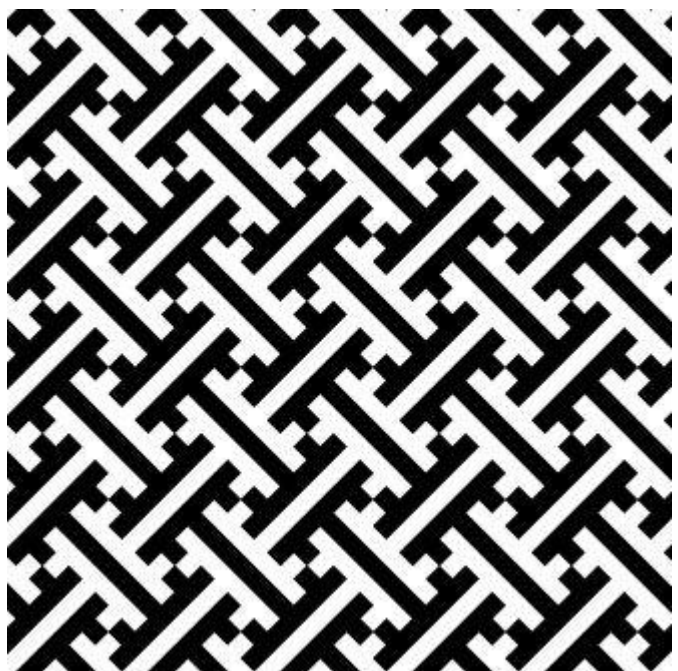
Asimetria - este structura opusa simetriei ; pentru a obtine echilibru in acest caz se cere un discernamant compozitional deosebit; ea se obtine prin folosirea unor cresteri si descresteri ale cantitatilor sau calitatilor.

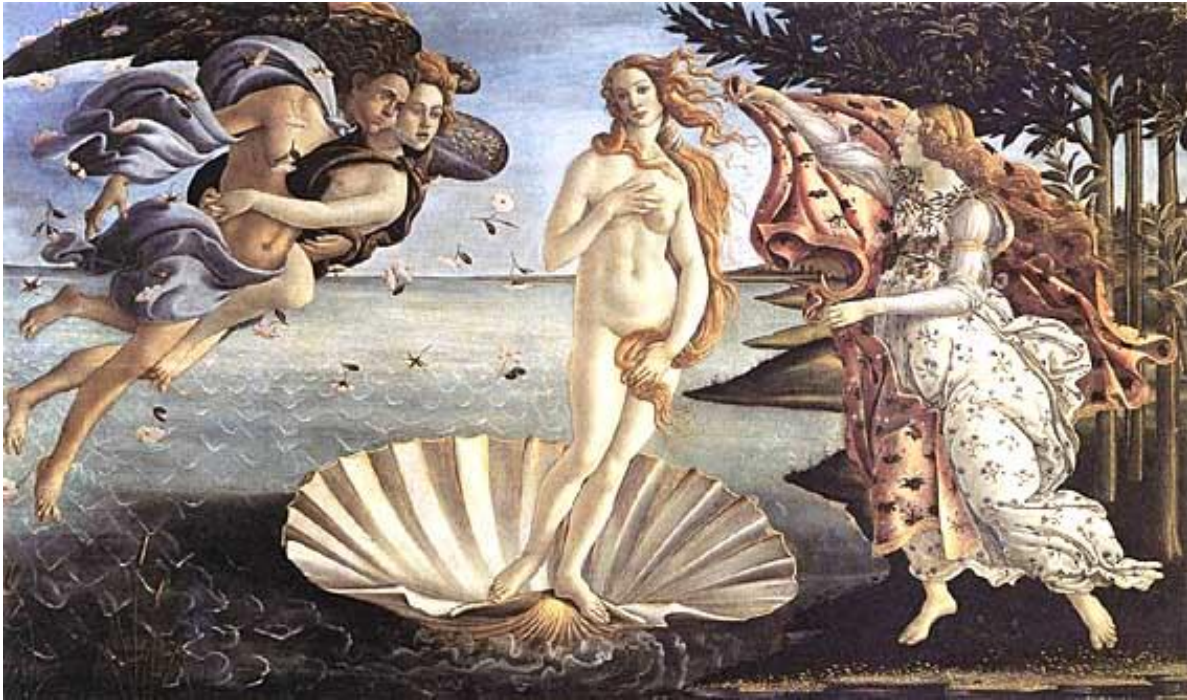
Disimetria - este o simetrie in care sunt inversate culorile sau valorile.

Ritmul - este repetitia elementelor intr-o anumita modalitate ; orice obiect concret insufletit sau neinsufletit are forma, proportie si o anumita ordine, iar daca este bine proportionat are si o armonie, adica aspect placut ; pentru ca un obiect sa fie bine proportionat trebuie asigurate raporturi armonioase intre partile obiectului unele fata de altele, precum si intre acele parti si intreg; O proportie deosebita este sectiunea de aur , care este raportul constant dintre elementele unui sir de cel putin trei elemente , in care unul se raporteaza la cel precedent , intocmai cum se raporteaza cel urmator la elementul reper ; raportul se poate aplica la lungimi, suprafete, volume, culori, valori, goluri .

Centrul de interes - reprezintă locul sau zona dintr-o compoziție care atrage privirea din primul moment. Acest loc nu coincide cu centrul geometric al compoziției, decât în cazuri rare, și nici cu centrul paginii. Centrul de interes poate fi orice semn, un fragment dintr-un întreg sau un detaliu al fondului și poate fi pus în evidență printr-o serie de modalități, printre care se afla: -directionarea elementelor spre locul ales; -aglomerarea unei anumite zone cu detalii; -dispunerea contrastului cel mai puternic; -atribuirea celei mai pure culori; -asezarea petei celei mai valorate sau a celei mai grizate; -stabilirea celei mai accentuate mișcări

9

Contrastul - reprezintă opoziția dintre diversele elemente de limbaj plastic : mare-mic; cald-rece ; închis-deschis ;

Valoratia - se refera la redarea volumului, a umbrei si a luminii prin hasuraobiectelor se disting: demitenta, lumina, pasajul, umbra proprie, reflexul si umbra purtata. Valoratia alb-negru se executa in creion sau carbune prin hasura. Modeleul valoric se refera la vibrarea zonelor de lumina, umbra si penumbra. Prin modelareavalorica se redau reflexele pe care orice obiect le primeste de la celelalte elemente.

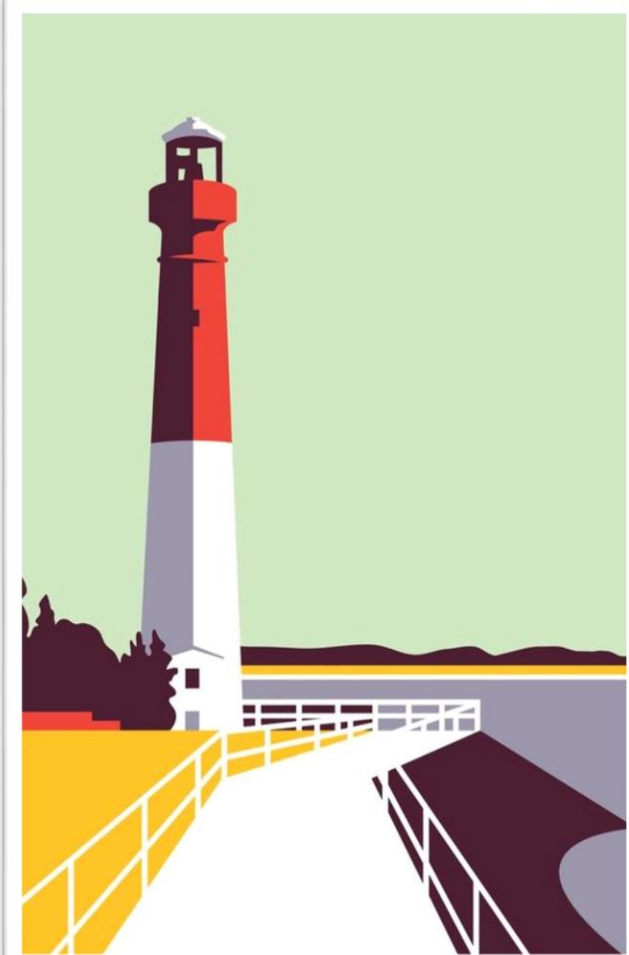

ELEMENTE ALE COMPOZITIEI PLASTICE

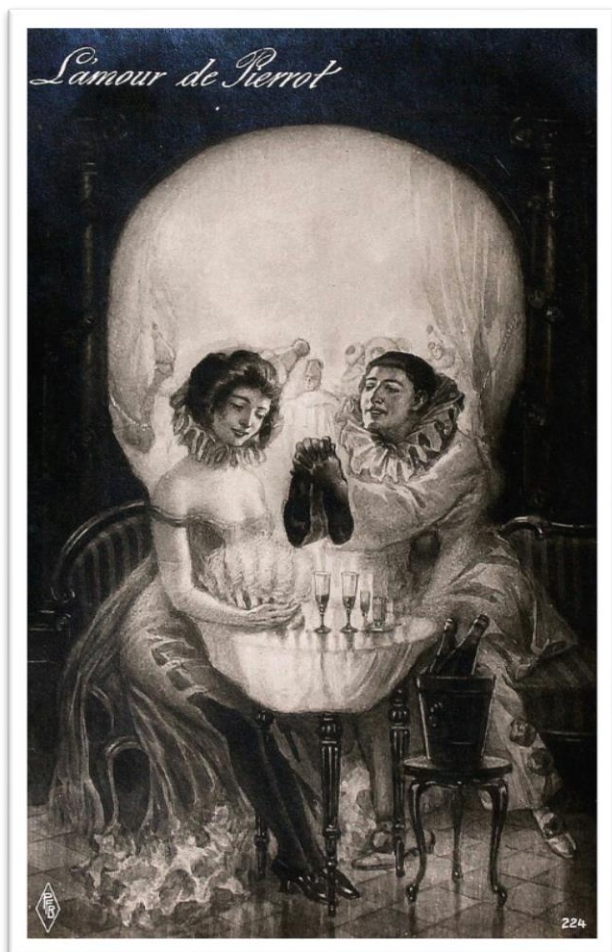
Modelarea - este un procedeu de tratare picturala practicat din vechime si pana in zilele noastre. El consta din redarea efectelor de lumina si umbra prin amestecul treptat al culorilor cu din ce in ce mai mult alb sau cu negru sau siena arsa-maro inchis.

Modularea - este o tehnica opusa modelarii. Ea consta in alte procedee picturale de a reda volumul, lumina, umbra si spatialitatea. In afara de aceasta, unele forme ale modularii exprima si alte efecte picturale cum ar fi vibrarea unor suprafete colorate uniforme, obtinerea de transparente coloristice, ornamentarea diferitelor zone pictate prin suprapuneri garfice de linii, puncte si pete, divizarea tentei si altele. Modularea prin suprapunere transparenta este un procedeu de a picta, peste culori semiuscate, cu zemuri foarte subtiri de culoare, care sa permita observarea vaga a formelor de dedesubt.

Stilizare - procedeu de simplificare prin pastrarea elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect studiat, dar specifice mai multora, si folosirea lor in crearea unei imagini, fie cu un spor de expresivitate, fie cu efect decorativ, ornamental:

Iluzia optica (sau iluzia vizuala) reprezintă perceperea unei imagini care conduce la o estimare eronată a realității.

COMPOZITIA DECORATIVA

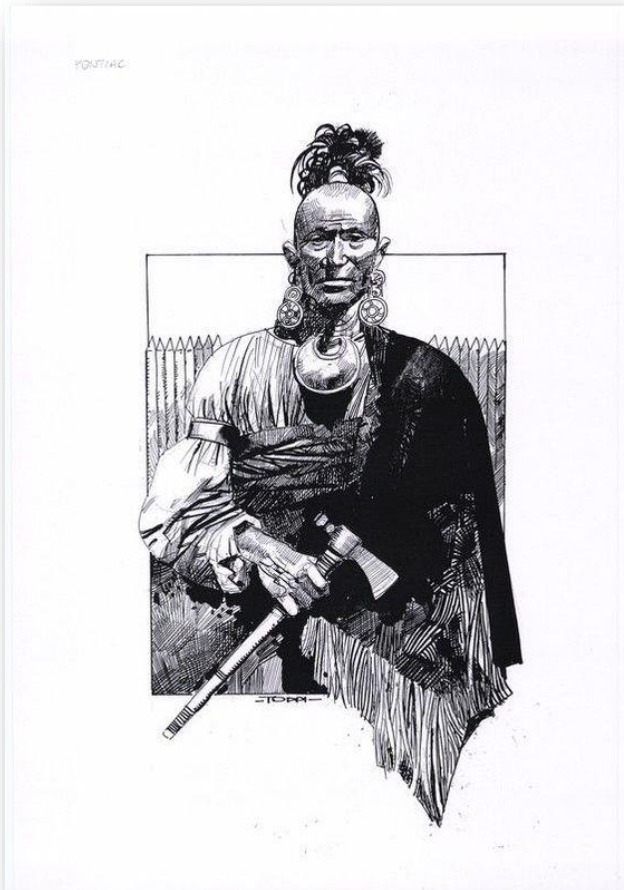
Compozitia decorativa presupune imbinarea elementelor plastice intr-un totarmonios. Aceste elemente se pot lua din natura, geometrie, din arta popoarelor antice, din arta moderna, arta populara sau din imaginatie. Inglobarea fireasca, unitara si armonioasa a elementelor in forme compositionale nu poate fi facuta intamplator, ci pe baza cunoasterii principiilor compositionale decorative, in scopul obtinerii unor expresivitati plastice.

Aceste principii sunt: repetitia, alternanta, simetria etc. Repetitia este un procedeu de ornamentare, de compunere a unor elemente, motive, tinandu-se seama de ritm si cadenta. Ea presupune fie repetarea unui element delimbaj plastic (punct, linie, pata, forma), fie repetarea unui motiv decorativ. Alternanta este o succesiune de cel putin doua elemente diferite ca forma, marime, culoare si pozitie. Simetria exprima echilibru intr-o compositie plastica, ea presupune existenta unei axe ce are de o parte si de alta elemente si motive asezate la distante egal departate de ea. O forma este simetrica daca axa de simetrie o imparte in doua parti egale, ale caror puncte coincid prin suprapunere. Un ansamblu compositional poate deveni simetric cand axa de simetrie imaginara orizontala sau verticala separa compositia in doua parti identice. Formele naturale sau create pot avea una sau mai multe axe de simetrie orientate orizontal, vertical sau oblic. Simetria este una dintre legile fundamentale de structurare a formelor naturale. Formele compositionale folosite in arta decorativa sunt: friza, chenarul decorativ, jocul de fond etc.

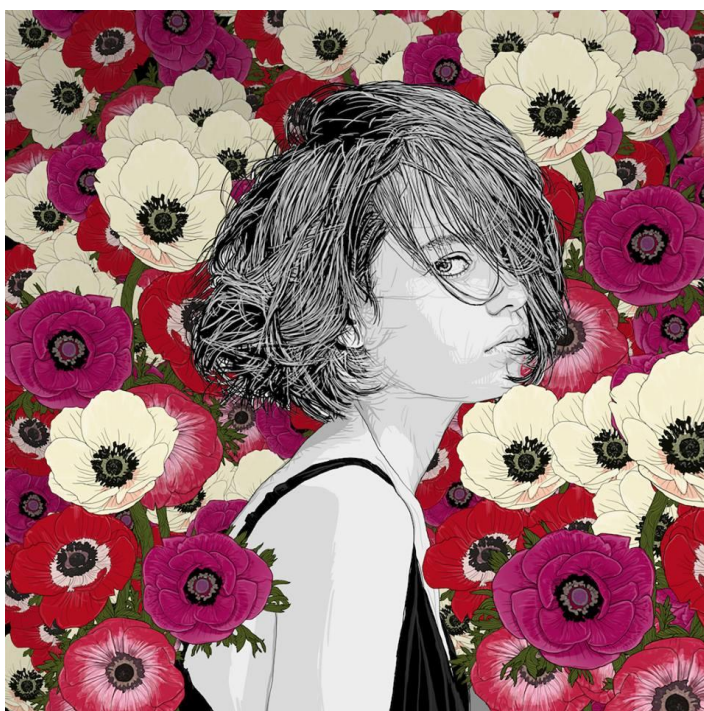
Friza - este suprafata in forma de banda in care se ordoneaza motive si elemente dupa legile artei decorative.

Chenarul - este o banda decorativa ce decoreaza o suprafata de jur imprejur.

Jocul de fond - este compozitia ce se bazeaza pe o retea in care motivele decorative sunt organizate in functie de legile artei decorative

SEMNIIFICATIA CULORILOR

Cromatică naturii înconjurătoare, a vestimentației, a spațiilor în care trăim sau muncim ne influențează dispoziția și comportamentul, de cele mai multe ori fără să ne dăm seama. În Feng Shui, culorile sunt importante pentru că pot fi folosite eficient ca remedii. În general, este bine de știut ce culori să alegem și cum să le armonizăm în locurile unde lucrăm, dar și în spațiile de odihnă, pentru a aduce echilibru în viață.

Culorile au un efect important asupra stărilor noastre de spirit, fapt cunoscut din timpuri străvechi, și variază de la individ la individ, fiecare dintre ele purtând mesaje ascunse. Culorile pot să preschimbe un sentiment de tristețe în bucurie prin simpla lor prezență în vestimentația aleasă, în interiorul casei sau chiar în lumina.

În Feng Shui toate culorile sunt Yin sau Yang. Astfel, roșu, portocaliu, galben, negru sunt culori Yang, iar verde, albastru și alb sunt Yin. În cazul violetului, dacă predomină roșul este Yang, iar dacă predomină albastrul este Yin. De asemenea, fiecare culoare corespunde unuia dintre cele cinci elemente, folosirea unei anumite culori întărind elementul personal. De aceea, pentru a trăi într-un mediu echilibrat, ideal este să folosim culorile ținând cont de aceste aspecte în proporții egale. În amenajarea unei case sau în alegerea vestimentației, este bine ca fiecare să cunoască semnificațiile generale ale culorilor, pentru a le putea alege pe cele mai potrivite.

- Semnificatii:

Rosul este cea mai puternica culoare din toata gama coloristica si se asociaza cu elementul foc. Este o culoare incitanta, dinamica. De aceea, in casa trebuie folosita in incaperile in care se desfasoara activitati palpitate, dar nu in dormitor, fiindca poate provoca insomnie. In Orient, rosul a fost considerat mereu o culoare a fericirii si prosperitatii, iar miresele poarta aceasta nuanta pentru a atrage norocul.

Galbenul este asociat cu posesia, optimismul si intelepciunea, fiind asociat elementului pamant. Este o culoare vesela, luminoasa si stimulatoare, ce activeaza mentalul. Ca decor ambiental poate da viata celor mai intunecate camere. De obicei, fiind o culoare care stimuleaza, se poate folosi in camerele de studiu sau in locurile unde se desfasoara activitati creative.

Portocaliul este asociat tot elementului pamant si reprezinta aspiratia si sociabilitatea. Exprima exaltarea si energia, fiind mai temperat decat rosul. De aceea este mai degraba placut decat pasional. Poate fi folosit in incaperea in care oamenii se intalnesc si vorbesc, deoarece este favorabil comunicarii. Este si un stimulent mintal, putand fi utilizat si in zonele de studiu.

Verdele este culoarea naturii si se asociaza cu elementul lemn. Simbolizeaza pacea, temperarea, primavara cu un nou inceput. Verdele se potriveste camerelor de odihna si relaxare, deoarece ofera sentimente de liniste si armonie, vindeca si linisteste sufletul, elimina tensiunile si anxietatile. In China, verdele este considerat culoarea pacii si a vietii lungi.

Albastrul este culoarea cerului si a apei si emana siguranta si optimism. Se asociaza cu gandirea, statornicia si adevarul. Albastrul este linistitor, introspectiv si responsabil. De aceea, aceasta culoare este o buna alegere pentru o camera de meditatie. Nuantele de albastru se potrivesc si in camera de baie, albastrul fiind asociat cu elementul apa. Albastrul inchis adauga spiritualitate si intuitie. In China antica, simboliza binecuvantarea divina.

Violetul este culoarea spiritualitatii, a idealurilor inalte. Fiind o combinatie de rosu cu albastru, violetul utilizeaza energia rosului si optimismul albastrului. Aceasta culoare incurajeaza creativitatea, idealismul si misticismul. Este o culoare buna pentru camerele in care se cere concentrare, dar nu poate fi folosit in incaperile de reculegere.

Auriul este asociat cu elementul metal si reprezinta demnitatea, onoarea si faima. Ca si galbenul, este pozitiv si optimist, dar are mai multa distinctie. In vechea China, numai imparatul si familia sa aveau dreptul sa poarte haine aurii. In prezent, auriul este combinat cu rosu, pentru noroc si bunastare.

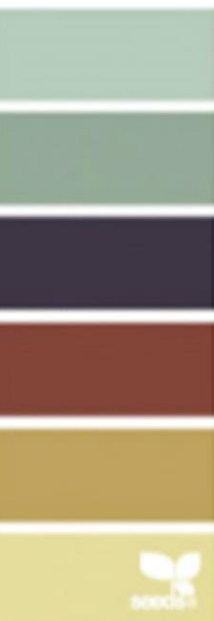
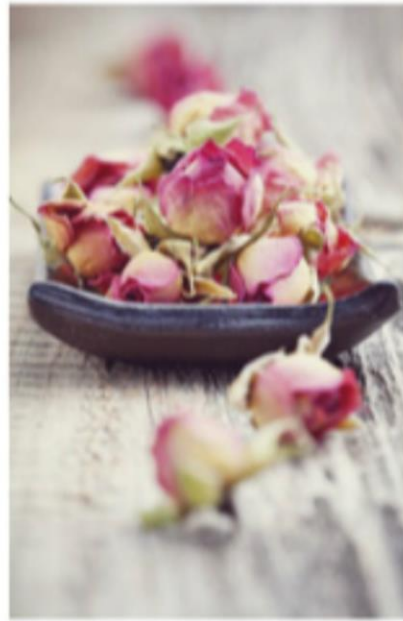
Albul inseamna puritate, inocenta si stralucire si este asociat elementului metal. De fapt, este o nonculoare, este absenta culorii. Albul semnifica o minte fara griji. Folosit intr-o incapere, atrage energiile pozitive, da luminozitate si pune in valoare detaliul.

Negrul este culoarea noptii si este asociat cu elementul apa. Reprezinta formalismul si sofisticarea. Desi in Occident este o culoare negativa, in Feng Shui se asociaza cu banii si poate fi o culoare pozitiva, ce poate crea dinamism. Pentru a avea impact maxim, trebuie folosit in sufragerie, hol si in baie, dar in cantitati mici.

Echilibrul Cromatic :

Cuprins:

- Compozitia Plastica.....3

<i>Paginatia</i>	3
<i>Constructia</i>	3
<i>Proportia</i>	4
<i>Armonia</i>	4
<i>Structura</i>	4
<i>Unitatea</i>	5
<i>Echilibrul</i>	5
<i>Expresivitatea</i>	6
<i>Simetria</i>	7
<i>Asimetria</i>	7
<i>Disimetria</i>	8
<i>Ritmul</i>	8
<i>Centrul de interes</i>	9
<i>Contrastul</i>	9
<i>Valoratia</i>	10

- Elemente ale compozitiei plastic.....10

<i>Modularea</i>	10
<i>Modularea</i>	10
<i>Stilizarea</i>	11
<i>Iluziua optica</i>	12

- Compozitia Decorativa.....13

<i>Friza</i>	13
<i>Chenarul</i>	14
<i>Jocul de fond</i>	14
<i>Semnificatia culorilor</i>	15
<i>Semnificatii</i>	16
<i>Echilibru cromatic</i>	17/18/19/20

